

第一章 排灣笛保存研究背景

一、保存重要性與研究記錄內容

一九九七年國立傳統藝術中心籌備處委託中央研究院民族學研究所研究員胡台麗主持「排灣族鼻笛、口笛技藝保存計劃：排灣笛藝人生命史、曲譜與製作法記錄」。錢善華與賴朝財為協同主持人，年秀玲為專任助理。此保存研究計劃係針對排灣文化極為強調的鼻笛與口笛進行第二階段的調查與記錄工作。

第一階段於一九九五年下半年度在行政院文化建設委員會委託之下由胡台麗主持、年秀玲擔任計劃專任助理，完成「排灣族鼻笛、口笛技藝保存與傳習規畫報告」，內容包括鼻笛及口笛保存現況調查、保存傳習的評估與建議、相關文獻目錄之收集與重要日文資料的翻譯。我們共發掘、訪問了三十位鼻笛與口笛技藝人才，為每位藝人建立個人基本資料、私有笛子的形制、學習簡歷、吹奏場合與目的、笛聲表現、相關傳說、傳授意願等資料，並附藝人吹奏實況與笛子形制幻燈片。我們整理歸納出四類重要的排灣笛傳承系統：北排灣 Vutsul 系統雙管鼻笛(rarindan)、北排灣 Raval 系統雙管口笛 (paringed)、北排灣 Vutsul 系統單管五孔口笛 (kuraru 或 pakuraru)、中排灣 Vutsul 系統單管七孔口笛 (rarindan 或 kuraru)。

第二階段的保存研究計劃係根據第一階段的「保存傳習建議」而擬定的。在「保存傳習建議」中我們首先指出排灣笛保存傳習的重要性：（一）從世界民族音樂觀點來看，鼻笛主要是太平洋中波里尼西亞與馬來尼西亞許多島嶼上的原住民使用的樂器。可是我們發現臺灣以外地區使用的大多是單管鼻笛。過去臺灣原住民族像布農族和卑南族也有使用單管鼻笛，而雙管鼻笛則存在於鄒族、阿美族、排灣族與魯凱族。不過目前已失傳的鄒族、阿美族雙管鼻笛據記載兩個管都有指孔，只有排灣族和魯凱族的雙管鼻笛的一管有指孔，另一管無指孔。魯凱族如今已無人會吹鼻笛，因此台灣排灣族極可能是當今世界上唯一還會以雙管鼻笛吹奏的民族。此外，排灣族中有鼻笛聲係模仿具有神明祖先地位的百步蛇的叫聲，而百步蛇臉部也有突起的「鼻笛」的說法，對於民族樂器的起源說有相當的

啟發。排灣族雙管鼻笛的保存傳續因而在世界民族音樂中具有獨特而重要的地位。而排灣族Raval系統一管五個指孔一管無孔的雙管竹製口笛，在波里尼西亞系統和世界民族樂器中也很少見，與雙管鼻笛相輝映。（二）從本土文化的觀點來看，排灣族擁有多種樣式的笛子，並且蘊含豐富的文化意義。像排灣族Raval系統的雙管及單管口笛和中排灣的單管口笛主要是男子追求女友和自我排遣憂悶時使用；北排灣Vucul系統的單管口笛以往則必需是獵首英雄或具頭目身份的男子才能使用。鼻笛和口笛能夠適切表達排灣族不論男女所注重的哀思情感及古樸幽遠的美感。對排灣族而言，鼻笛和口笛無可置疑的是最重要的民族樂器，也是臺灣文化獨特而珍貴的寶藏。但在經過劇烈的社會變遷後，排灣族的鼻笛與口笛面臨傳續的危機。

我們針對排灣笛的保存傳習提出「保存方式」與「傳習方式」之建議，而保存研究計劃又是傳習計劃執行的基礎，因而接續第一階段的工作，進行第二階段的「保存研究計劃」。此計劃主要分為幾個部份：

（一）鼻笛、口笛代表性藝人生命史記錄

我們從排灣族鼻笛、口笛四類重要傳承系統中挑選九位具代表性的藝人，進行生命史訪談包括家世背景、成長經歷等，特別注重與笛子相關生命經歷之記錄，以實例顯示笛子在排灣文化中的意義。此部份由計劃主持人胡台麗與助理年秀玲負責訪問與口述資料之整理記錄。訪談口述生命史皆有錄音帶及 v8 錄影帶之留存。

（二）鼻笛、口笛曲譜記錄與分析

鼻笛與口笛曲譜記錄與分析工作由協同主持人錢善華與排灣族的賴朝財（vuluk 家名 Zingrur）負責。他們主要係根據胡台麗與年秀玲錄音、錄影的資料進行曲譜的記錄與分析。他們不只將本計劃選取的九位代表性藝人（三位鼻笛、六位口笛）吹奏的曲調予以記錄分析，還從第一階段的鼻笛、口笛吹奏者中多挑選了一些吹奏曲調加以記錄分析。其中包括胡台麗一九八三年錄音的郭榮長（gilegilau 家名 Amulil，一九九七年去世）鼻笛吹奏曲與陳明光（gilegilau 家名 Ralangal）所提供的已逝世老師施余金城（sujaru）的鼻笛吹奏錄音曲調。錢善華與賴朝財分工之後共

記錄了七位鼻笛吹奏者與九位口笛吹奏者的曲譜和吹奏指法，在分析時則由錢善華負責鼻笛，賴朝財負責口笛吹奏特色的分析。為了便利日後傳承工作的推展，他們除了五線譜外還作簡譜的記錄。

（三）鼻笛、口笛製作法記錄

我們針對四類具代表性的鼻笛與口笛類型，各邀請一位善於吹奏與製作的藝人詳細展示與說明製作步驟，供我們作影像與文字記錄。這部份由本計畫協同主持人賴朝財負責幻燈片攝製與文字記錄，專任助理年秀玲負責 V8 錄影帶的攝製。

（四）專業錄音、錄影記錄

在第二階段的委託計劃中我們共邀請十五位鼻笛、口笛吹奏者至專業錄音室進行數位化（DAT）錄音。此外，我們並以專業 BETACAM 錄影機將鼻笛、口笛吹奏實況予以錄影保存，選輯之後可出版，提供研究與傳承推廣之用。

二、鼻笛、口笛保存現況簡介

第二階段的保存研究係建立在第一階段的排灣族鼻笛、口笛現況調查研究之上。第一階段我們做的是普查，共訪問了三十位鼻笛與口笛吹奏者；第二階段我們僅選取九位代表性藝人進行口述生命史訪談，也只針對七位鼻笛藝人與九位口笛藝人的吹奏曲調進行曲譜記錄與分析。在此我覺得有必要將第一階段的發現作一摘要敘述，以瞭解第二階段選擇性研究記錄的背景。

根據我們所做的「排灣族鼻笛、口笛現況調查」，現今會吹奏鼻笛者僅分佈於北排灣 Vucul 系統的瑪家鄉（排灣村、涼山村為主）和泰武鄉（平和村、泰武村為主）以及南排灣的牡丹鄉（東源村），東排灣已無人會吹奏。口笛吹奏者分佈於北排灣 Raval 系統的三地門鄉（大社村、德文村、賽嘉村）和 Vucul 系統的三地門鄉（三地村）、瑪家鄉（北葉村、排灣村、三和村）、泰武鄉（武潭村）、來義鄉（古樓村、南和村）和南排灣的牡丹鄉（東源村）。東排灣也無人會吹奏。鼻笛、口笛吹奏者的分佈情況與個人姓名等基本資料如下：